

INDICE

<i>Introduzione</i>	I

Parte I I GRANDI TEMI DELL'ESTETICA

<i>Premessa</i>	9

Capitolo 1. Il sentimento e l'emozione	11

1 Un terreno accidentato	11
2 Cartesio e la passione	12
3 L'estetica del pubblico	15
4 L'orizzonte sentimentale	21

Capitolo 2. La fruizione	29

1 Il gusto come facoltà sensibile	30
2 Le figure geometriche non sono belle. Hume e la soggettività del gusto	31
3 Gusto e sentimento morale in Kant	32
4 Fruizione e volontà. Schopenhauer	34
5 Apologia dell'esperienza estetica. Prima estetica fenomenologica, Jauss e Iser	36

Capitolo 3. L'espressione	43

1 Comunicazione, emozione ed espressione	44
2 Un punto di partenza storico: Leibniz	48
3 Un percorso unitario	56

Capitolo 4. La creazione	62

1 Abilità, imitazione, progresso politico-morale, passioni	63
2 Invenzione e associazione	65
3 Creazione nel Settecento tedesco	67
4 Kant: la creazione come espressione delle idee estetiche	72
5 Intuizione intellettuale, manifestazione dell'assoluto, liberazione dalla volontà	74
6 La creazione nel Novecento	75

<i>Bibliografia</i>	87

Parte II
IL SISTEMA CATEGORIALE

<i>Premessa</i>	95
Capitolo 5. Il bello e il brutto	
1 La liceità del brutto	99
2 Il dolore	105
3 L'estetica del brutto	106
4 Il brutto è la 'volontà' stessa	108
5 Il brutto oggi	109
Capitolo 6. Il sublime e il tragico	
1 Le origini del sublime moderno: il «fiat lux»	114
2 Il sublime nel Settecento	116
3 L'orrido: faccia oscura del sublime	122
4 Dal sublime al tragico	123
5 Brutto, disarmonia e tragico	128
Capitolo 7. Il melodramma, il grottesco e il kitsch	
1 Melodramma quale categoria estetica	135
2 Un elogio al melodrammatico	137
3 L'industria ludica	138
4 Il grottesco	141
5 Il kitsch	144
<i>Bibliografia</i>	151

Parte III
L'ESTETICA AL LAVORO

A) Il sistema delle arti

<i>Premessa</i>	159
Capitolo 8. L'espressione poetica	
1 Emozione, espressione, passione	162
2 Entusiasmo	164
3 Parole e immagini	165
4 Poesia ingenua e sentimentale	166
5 Mitologia della ragione	167

6	Poesia come arte romantica	168
7	Poesia e simbolo	170
8	La poesia nel Novecento	171
Capitolo 9. L'estetica della pittura		176
1	Sguardi pittorici	176
2	Tra geometria e retorica: lo sguardo prospettico	178
3	La prospettiva come forma simbolica	181
4	Dipingere l'invisibile: lo sguardo oltre lo sguardo	183
5	L'enigma della visibilità e lo sguardo fenomenologico	185
6	'Senza dubbio' Cézanne	188
7	Autoreferenzialità dello sguardo	190
Capitolo 10. L'estetica dello spazio: scultura e installazioni		195
1	L'arte dello spazio	196
2	«Forme uniche di continuità nello spazio»	200
3	Lo spazio si fa arte	202
4	<i>Poetic justice</i> (2001-03)	203
Capitolo 11. Il rumore, il suono e la musica		208
1	L'estetica prima dell'Estetica	208
2	I due lati della musica greca sono, in realtà, uno	212
3	Fra razionalismo e magia: il recupero novecentesco del narrativo attraverso il rumore	214
4	Estetica al lavoro: <i>Deserts</i> e la dimensione del sublime	219
Capitolo 12. Il corpo e la danza		222
1	Danza fra essere e divenire	223
2	Ritmo: dallo spasmo alla circolarità	225
3	Dal vincolo al movimento: il corpo politico	226
4	La danza come metafora della spazialità	228
5	La danza in rapporto alla struttura materiale del mondo: il suono come vettore temporale	236
Capitolo 13. Per un'estetica dell'ospitalità: il teatro		242
1	Un 'a parte'	242
2	Razionalità e finzione. XVIII secolo	243
3	Il magico incanto. Il primo Ottocento	245
4	Verità di superficie e profondità psicologiche	246
5	Verità ed emozione	248
6	Assurdo e crudeltà	249
7	Povertà e immediatezza	250
8	Lo straniero in teatro. Per un'estetica dell'ospitalità	251

<i>Capitolo 14. Estetica del cinema e del film</i>	257
1 L'equivoco bergsoniano	257
2 'Arte plastica in movimento'	261
3 Un'aura 'così lontana, così vicina'	264
4 Il principio cinematografico dell'ideogramma	267
5 Dal montaggio proibito all'estetica materiale	270
6 E che cosa sono le nuvole?	274
<i>Capitolo 15. Rappresentazione e spazio architettonici</i>	280
1 L'estetica dell'architettura e il problema della rappresentazione	280
2 Lo statuto e le forme della rappresentazione architettonica	283
3 L'esperienza dello spazio architettonico	286
4 Corpo e spazio nella rappresentazione	291
<i>Capitolo 16. Un'estetica 'media' per la fotografia</i>	295
1 Fotografia e pratica sociale	296
2 Fotografia e arti visive	299
3 Tra indice e icona	301
4 Indici: tra verità e realtà	302
5 Icone: tra immaginazione e menzogna	305
<i>Bibliografia</i>	313

B) Estetica e comunicazione

<i>Premessa</i>	327
<i>Capitolo 17. L'estetica trasparente della televisione</i>	329
1 Tra imitazione e simulazione	329
2 Il reale e il virtuale nel reality show	332
3 La TV e il melodrammatico	335
4 <i>C'è posta per te</i> : dal <i>mélo</i> al kitsch	338
5 La trasparenza oscena della TV	340
<i>Capitolo 18. Dalla moda al videoclip</i>	347
1 Moda e tradizione	347
2 Moda e modernità	348
3 Tra imitazione e differenza	350
4 L'eros della pubblicità	352
5 Opacità del videoclip	354
6 La fascinazione di Madonna	355

<i>Capitolo 19. Cultura visuale e società dello spettacolo</i>	360
1 La cultura visuale del Seicento olandese e l'occhio del Quattrocento	360
2 Fine della storia dell'arte, fine dell'arte	364
3 Cultura visuale e società dello spettacolo	366
4 I campi di ricerca dei <i>visual studies</i>	368
<i>Capitolo 20. L'estetica e le nuove tecnologie</i>	375
1 Arte, tecnica e telematica	375
2 Ambienti virtuali	377
3 Spettatore virtuale e ipertesto	382
<i>Bibliografia</i>	389
<i>Indice dei nomi</i>	397